

**Fede Alvarado
y Nube Roja:
Poética &
materialidad
Poetics &
materiality**

L' **Hoxa**
internacionART
“estado profundo del arte hoy”

l'hoxa-art

**Fede Alvarado
y Nube Roja:
Poética &
materialidad
*Poetics &
materiality***

Poética y materialidad

Arte nicaragüense contemporáneo en el Crucero

Esta muestra de Fede Alvarado y Nube Roja titulada “Deidades y Artificios” en El Crucero, zona alta del Departamento de Managua, refiere al poder de la mirada, poética y acción de observar, analizar, deducir, confrontar, argumentar y resignificar los accidentes en este caso de la materia: el hierro, el barro, la madera, el concreto u otras argamasas como el barro-cemento, pero todo porque está dicho con ironía y un sensible doble sentido, como es costumbre de estos y otros artistas nicaragüenses de estos tiempos actuales.

La “contradicción” e “incertidumbre” es asimilada desde el mismo título de la muestra que los reúne: “Deidades y Artificios”. Implica reflexionar ¿cuál deidad puede encontrarse en un hierro retorcido y corroído, como los que elabora Nube Roja?, o, ¿cuál artificio hay en colectarlos y recuperarlos para generar puntos de acuciosa inflexión? Pero negar esta práctica investigativa es como intentar taparse los ojos para solo ver en una única dirección (carácteruestionado por las prácticas artísticas actuales) perdiendo la posibilidad de explorar lo que queda al lado o atrás, como si fuéramos bestias de carga.

Fede Alvarado y Nube Roja con esta práctica artística hacen visible la poética de ocupar un espacio alternativo con artefactos muy críticos de la realidad de hoy utilizando tornillos, pernos, trozos de lámina de metal, varilla de construcción, y que quizás no hubo necesidad de traerlos porque ya estaban ahí esperando la muestra, fueron reinventados en el propio espacio expositivo e imaginación de estos fogosos creadores visuales.

Pero aún hay algo más en el carácter iconográfico de esas nada azarosas composiciones con trozos de metal pegados con soldadura entre sí, creados por Nube Roja, son un signo bélico que está metido en el imaginario simbólico de los artistas nicas, debido quizás al entorno e historia de este país que se recuerda hasta en la médula de los huesos de sus cuerpos y cavidades cerebrales.

Me ancla también a comentar la obra performática: “TOKONOMA”. Un juego verbal asimilada del vocablo japonés que ambienta las

Poetics & materiality

Contemporary Nicaraguan Art on the Cruise

This exhibition by Fede Alvarado and Nube Roja entitled “Deities and Artifices” in El Crucero, in the upper area of the Department of Managua, refers to the power of the gaze, poetics and action of observing, analyzing, deducing, confronting, arguing and resignifying the accidents in this case of matter: iron, clay, wood, concrete or other mortar such as clay-cement, but all because it is said with irony and a sensitive double meaning, as is customary for these and other Nicaraguan artists of these current times.

The “contradiction” and “uncertainty” are assimilated from the very title of the exhibition that brings them together: “Deities and Artifices”. It implies pondering: what deity can be found in a twisted and corroded iron, such as those made by Red Cloud?, or, what artifice is there in collecting and recovering them to generate points of pressing inflection? But denying this investigative practice is like trying to cover one’s eyes in order to only see in a single direction (a character questioned by artistic practices).

Fede Alvarado and Nube Roja with this artistic practice make visible the poetics of occupying an alternative space with artifacts that are very critical of today’s reality using screws, bolts, pieces of sheet metal, construction rod, and that perhaps there was no need to bring them because they were already there waiting for the exhibition, they were reinvented in the exhibition space and imagination of these fiery creators of visual codes.

But there is something else in the iconographic character of those not at all random compositions with pieces of metal glued together with solder, created by Nube Roja, they are a sign of war that is embedded in the symbolic imagination of Nicaraguan artists, perhaps due to the environment and history of this country that is remembered even in the marrow of the bones of their bodies and brain cavities.

It also anchors me to comment on the performative work: “TOKONOMA”. A verbal game assimilated from the Japanese word that sets the scene for everyday actions, life, routine and existence

acciones del cotidiano, la vida, la rutina y existencia en el ámbito doméstico, pero en el contexto de esta muestra devela algo más sencillo quizás, sin embargo, impactante por lo travieso o juguetón del acto: "toco, nada más"... Entonces podríamos decir respecto a la exposición que "instalo no más", "reinvento, no más", "pienso, no más". Ahí, está la astucia del maestro Quintanilla como cultor contemporáneo que es definitoria y referencial en el arte de este país del istmo.

El lugar donde se exhibe fue quizás un taller, sitio que puede simbolizar a la sociedad actual de un país tan golpeado por tantas vicisitudes de la política, la realidad social, las tensiones de una nueva forma de guerra fría de la cual nadie habla, pero todos la experimentamos. Es un espacio con las paredes derruidas por dichos golpes a la vida, que impactan la cultura, la naturaleza, como ese humo u hollín expedido por los autos que está pegado como sarro a las superficies parodiando lo que ocurre con nuestros pulmones que reciben esa contaminación a cada momento al transitar por la ciudad, tanto como los pulmones del planeta: los bosques, las montañas, las reservas y humedales que son una ecología que fenece por la extractividad al margen de insensibles pero poderosos terratenientes al llenar sus arcas de riquezas sin mirar el daño que provocan a la madre de todos: La Tierra.

DEIDADES Y ARTIFICIOS

Nube Roja &
Federico Alvarado

Performance
TOKONOMA

Sabado 16_12_23
4PM

LA BODEGA

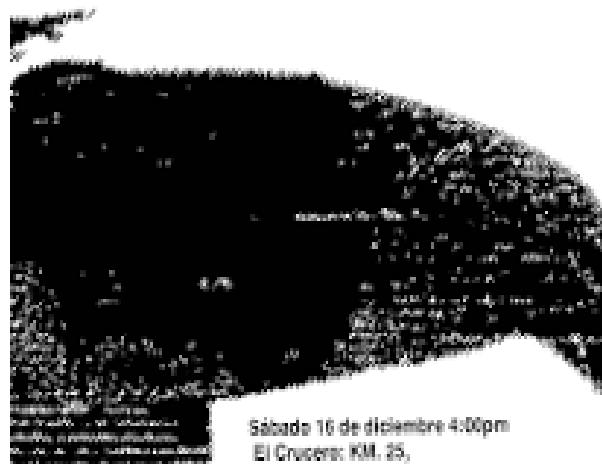
El crucero km25 de la iglesia católica 100mt al Sur.

in the domestic sphere, but in the context of this exhibition it reveals something simpler perhaps, however, shocking because of the mischievousness or playfulness of the act: "I play, nothing more"... So we could say about the exhibition that "I install no more", "I reinvent, no more", "I think, no more". There, is the astuteness of Maestro Quintanilla as a contemporary cultist that is defining and referential in the art of this country of the isthmus.

The place where it is exhibited was perhaps a workshop, a place that can symbolize the current society of a country so hit by so many vicissitudes of politics, social reality, the tensions of a new form of cold war that no one talks about, but we all experience. It is a space with the walls crumbled by these blows to life, which impact culture, nature, like that smoke or soot emitted by cars that is stuck like tartar to surfaces, parodying what happens to our lungs that receive that pollution at every moment when we move through the city, as well as the lungs of the planet: the forests, mountains, reserves and wetlands that are an ecology that perishes due to the extractivity of insensitive but powerful landowners who fill their coffers with riches without looking at the damage they cause to the mother of all: the Earth.

Deidades y Artificios

Una exposición de Nube Roja y Federico Alvarado.

Sábado 16 de diciembre 4:00pm
El Crucero; KM. 25,

Lo apreciado en el sitio expositivo no sólo son las paredes de un taller que puede ser de metalmecánica, indicio que, deduzco de algunos de los objetos exhibidos, sino a los remanentes mismos que me evocan aquella ruptura de los años noventa del siglo pasado, cuando el arte forcejeó con la irrupción no solo de las manifestaciones y lenguajes del Conceptualismo, el Minimalismo, el Pop, el Povera, sino con el carácter o estética de los espacios de la poética Povera. De inmediato me remite a aquel viejo chamán, zorro foggoso del arte mesoamericano contemporáneo Moyo Coyatxi (uno de los alter egos de Rolando Castellón), que tiene muy arraigada esas proezas de la cultura de esta región y que la ha llevado a muchos territorios en el panorama internacional.

El último reducto expositivo del viejo maestro fue para la 34 Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo, invitado por Manolo Borja-Villel, y la muestra ARCA /Archivo Rolando Castellón Alegría) en la 1.1 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) curada por José Daniel Picado. Y cabe también admitir que en todo ello se advirtió la presencia de la recién desaparecida curadora y crítica de arte Tamara Díaz-Bringas, desde su posición en el Museo Reina Sofía de Madrid, favoreciendo al arte centroamericano en particular con el impulso a dicho archivo.

De alguna manera, al ir pasando las páginas del catálogo pdf de esta propuesta en el Crucero, evoco en la retrospectiva de lo temporal la Bienal de La Habana 1996, lo expuesto en la fortaleza del Morro que tanto dialogó con la poesía del espacio, con las materias propias del lugar, con la estética de lo derruido y, por otro, con la desmitificación de los museos y la institución colonial que representan, como también las mismas galerías, pues algunos se montaban en los propios talleres de los artistas o en sus casas de habitación. Ese fue el caso de la controversial Tania Brughera con “El peso de la culpa” 1997, ubicándolo en Habana Vieja, quien lo montó como unos de sus performances donde comió literalmente barro, un decir muy habanero para hablar de la pobreza y las ífimas condiciones de calidad de vida que se vive en la isla, y que la artista decana del performance junto con Ana Mendieta refiere con la ingestión de la tierra con agua y sal, vestida de blanco con un carnero destazado colgando de su cuello cual joya preciosa.

What I appreciate in the exhibition site are not only the walls of a workshop that may be made of metalworking, an indication that, I deduce from some of the objects exhibited, but also the remnants themselves that evoke that rupture of the nineties of the last century, when art struggled with the irruption not only of the manifestations and languages of Conceptualism, but also of the Minimalism, Pop, Povera, but with the character or aesthetics of the spaces of Povera's poetics. It immediately takes me back to that old shaman, fiery fox of contemporary Mesoamerican art, Moyo Coyatxi (one of Rolando Castellón's alter egos), who has deeply rooted these feats of culture in this region and who has taken it to many territories on the international scene.

The last exhibition stronghold of the old master was for the 34th International Art Biennial of São Paulo, invited by Manolo Borja-Villel, and the exhibition ARCA (Rolando Castellón Alegría Archive) at the 1.1 of the Museum of Contemporary Art and Design (MADC) curated by José Daniel Picado. And it should also be admitted that in all of this the presence of the recently deceased curator and art critic Tamara Díaz-Bringas was noticed, from her position in the Reina Sofía Museum in Madrid, favoring Central American art in particular with the promotion of this archive.

Somehow, as I turn the pages of the pdf catalogue of this proposal in the Cruise, I evoke in the retrospective of the temporal the 1996 Havana Biennial, what was exhibited in the fortress of El Morro that dialogued so much with the poetry of space, with the materials of the place, with the aesthetics of the ruined and the ruined; on the other hand, with the demystification of museums and the colonial institution they represent, as well as the galleries themselves, since some were set up in the artists' own workshops or in their homes. That was the case of the controversial Tania Brughera with "The Weight of Guilt" 1997, placing it in Old Havana, who staged it as one of her performances where she literally ate mud, a very Havana saying to talk about poverty and the poor quality of life conditions that are lived on the island, and that the doyenne of performance artist, together with Ana Mendieta, refers to the ingestion of the earth with water and salt, dressed in white with a butchered ram hanging from her neck like a precious jewel.

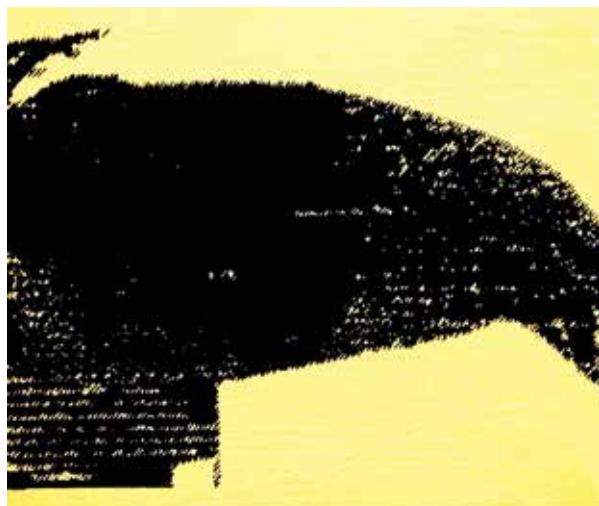
Esta disruptiva de los bordes del arte abriéndose hacia la materialidad y simbólica del objeto pervertido o subvertido por sus caracteres y apariencias del arte actual, tan de la contemporaneidad, valga la redundancia, me evoca también el estudio de Artefactoría, donde los cercanos a Raúl Quintanilla se reunían a conversar acerca del arte, la crítica, y los afanes de los artistas emergentes en plena emergencia por lo cual se volcaron hacia el uso de aquellos materiales y grados de poesía, en una casa de Managua que alguna vez visité en la segunda parte de la década de los noventas. También, no puedo dejar de citar a Espira, con el estrado educativo de la maestra Patricia Belli como semillero del pensamiento crítico y manifestaciones creativas de la Nicaragua actual.

Importa en este cruce de vías como El Crucero, sede física de esta muestra, repasar algunas sucesos para el arte que he tratado en otros artículos y que están preñados por los acontecimientos políticos, culturales y sociales de la humanidad, pero que influyeron en las transformaciones que se avecinaban marcando el horizonte de la coyuntura de final e inicio de siglo y milenio: Hablo de el final de la Guerra Fría con la distensión del eje Este-Oeste y que en oposición tensó el Norte-Sur sintiéndose en particular en las rutas que traspasan este continente, como el proyectil de las migraciones, la bomba del trasiego y violencia por el comercio de la droga, la

This disruptive of the edges of art opening up to the materiality and symbolism of the object perverted or subverted by its characters and appearances of current art, so contemporary, forgive the redundancy, also reminds me of the Artefactoría studio, where those close to Raúl Quintanilla met to talk about art, criticism, and the efforts of emerging artists in the midst of the emergency, which is why they turned to the use of those materials and degrees of poetry, in a house in Managua that I once visited in the second part of the nineties. Also, I cannot fail to mention Espira with the educational platform of teacher Patricia Belli, as a seedbed of critical thinking and creative manifestations of today's Nicaragua.

It is important at this crossroads such as El Crucero, the physical venue of this exhibition, to review some events for art that I have dealt with in other articles and that are pregnant by the political, cultural and social events of humanity, but that influenced the transformations that were coming, marking the horizon of the conjuncture of the end and beginning of the century and millennium: I'm talking about the end of the Cold War with the détente of the East-West axis, which in opposition strained the North-South, being felt in particular in the routes that cross this continent, like the projectile of migration, the bomb of the movement and violence of the drug trade, the shrapnel of the lack of

metralla de la falta de empleo y las cañonetas de los estados populistas que vuelcan la tortilla en favor de los régimenes dictatoriales. En un texto para L’Hoxa InternationART Estado profundo del arte hoy, la número 34, titulado “Los 90s: Tiempos de irrupción en el arte”, P6 (octubre 2023), planteó algunas observaciones puntuales que abrieron las puertas a la tolerancia hacia la diversidad, no sólo para las personas o grupos sociales (se recuerda el decir que las diferencias no desunen, que al contrario, son las que nos atan); que transparentaron la convivencia intracultural abriendo un intersticio a la intimidad de la vida y dando valor a las diversidades sexuales, culturales, sociales; un arte creciente en intensidad y profundidad que avistaba hacia las raíces y el entorno, la naturaleza y la cultura.

A partir de esta cala de insumos creativos y críticos recordé la muestra del gabinete cubano Ordo Amoris en sala 3 y 4 del MADC, que abrió una grieta para mostrar la intimidad isleña, ruptura de límites para aquellos artefactos de la vida hogareña habanera: Un aparato de televisor de cajón que perdía uso, le era sacado el tubo de pantalla y se convertía en hornilla, acrecentando el poder de la creatividad o capacidad humana de reinventar que se ensaña creativamente en los objetos hasta convertirlos en símbolos de la crisis. Dije en aquel artículo que la “transparencia” y lo “provisional” esclarecieron los procesos de cambio no solo para el arte sino para el diseño de objetos cotidianos. El artefacto se vio robustecido por una lectura donde en adelante no solo importaba la estética y funcionalidad, sino la “memoria”, la “huella del material” que cargaba con sí el signo de su procedencia y territorialidad. La creatividad fue elevada al podio que antes ocupara la escultura y la pintura, a partir de las grandes transformaciones tecnológicas que remozaron no solo los procesos industriales y preindustriales, sino también los artesanales subvirtiendo la cultura. Recuerdo la muestra de los cubanos en el MADC en 1997, los pre-objetos en aluminio que asoció a esas ollas de cocina que los nicas comercian por las calles de este país y que son muestra de un ingenio poco común en la producción preindustrial.

Volviendo a los años de ruptura de aquella crucial década de los noventa, fueron sensibles los aportes provenientes de la publicidad, los grafitis, las caricaturas y tiras cómicas. Se recuerdan los

employment and the cannons of populist states that turn the tables in favor of dictatorial regimes.

In a text for L'Hoxa InternationART Profound State of Art Today, issue 34, entitled "The 90s: Times of irruption in art", P6 (October 2023), I made some specific observations that opened the doors to tolerance towards diversity; not only for people or social groups (it is remembered to say that differences do not disunite, on the contrary, they are the ones that bind us); that they made intracultural coexistence transparent, opening an interstice to the intimacy of life and giving value to sexual, cultural and social diversities; An art growing in intensity and depth that looked towards the roots and the environment, nature and culture.

From this cove of creative and critical inputs, I remembered the exhibition of the Cuban cabinet Ordo Amoris in rooms 3 and 4 of the MADC, which opened a crack to show the island's intimacy, a break of limits for those artifacts of Havana's home life: A drawer television set that lost its use, had its screen tube removed and became a burner, increasing the power of creativity or human capacity to reinvent that creatively unleashes objects until they become symbols of the crisis.

I said in that article that "transparency" and "provisionality" clarified the processes of change not only for art but for the design of everyday objects. The artifact was strengthened by a reading where from then on not only aesthetics and functionality mattered, but also "memory", the "trace of the material" that carried with it the sign of its origin and territoriality. Creativity was elevated to the podium previously occupied by sculpture and painting, based on the great technological transformations that renewed not only industrial and pre-industrial processes, but also artisanal ones, subverting culture. I remember the exhibition of the Cubans at the MADC in 1997, the aluminum pre-objects that I associate with those cooking pots that the Nicaraguans sell on the streets of this country and that are a sample of an uncommon ingenuity in pre-industrial production.

Going back to the breakaway years of that crucial decade of the nineties, the contributions coming from advertising, graffiti, cartoons and comic strips were noticeable. The significant collages of Mimmo

significativos collages de Mimmo Rotella, quien arrancaba literalmente fragmentos de la publicidad urbana, de las vallas comerciales, de un paisaje que trocó los grafitis para reconvertirlos en obras de gran formato, en un claro precedente de esta tendencia que irrumpió en los escenarios del arte actual.

Recuérdese además las pinturas de Roy Lichtenstein, quien ampliaba el punto de la impresión litho-offset, utilizando fragmentos de comics, para difundir aquellas experiencias críticas de masas confrontando al arte europeo: Picasso, Matisse, Dubuffet, Klee, entre otros sacratísimos creadores de la pasada modernidad.

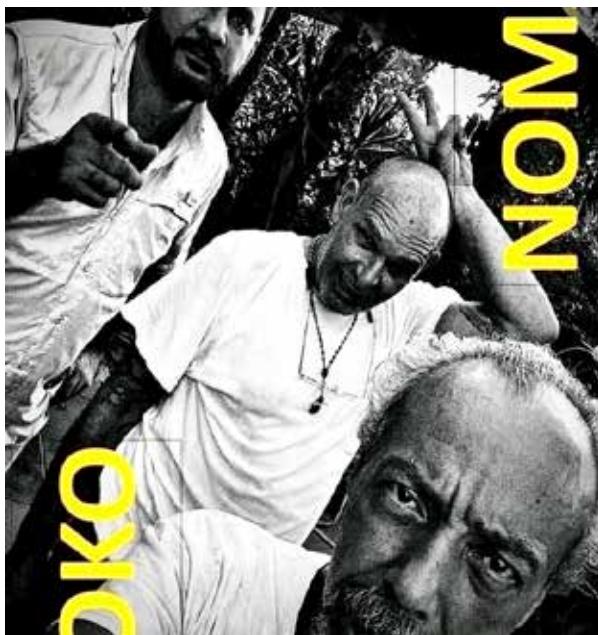
Y ya para cerrar con este comentario, acudo al crítico de arte, el argentino Damián Bayón al afirmar afirmó en un artículo de esos años respecto a la controversial exposición en Nueva York y Chicago, y que no dejaba de citar al Dadaísmo: “estos artistas empezaban a utilizar “artísticamente” elementos de la vida corriente incorporándolos a sus propias creaciones”. (D.Bayón “Alto” y “Bajo” en el Arte Moderno. La vuelta de los días. 1992 (artículo en internet)).

De manera que al repasar lo expuesto en El Crucero, me reafirma el valor de estas aperturas y simbólica de los materiales con los cuales se está reinventando el arte centroamericano en esta liminar parte del siglo y el milenio, y en una localidad con amagos de ruralidad en las montañas del poniente nicaragüense, cerros donde lucharon los combatientes para sacar a aquel otro dictador de antaño, entre el océano Pacífico y los grandes lagos.

LFQ para L’Hoxa y el blog Retórica, enero 2024

Rotella are remembered, who literally ripped fragments of urban advertising, of commercial billboards, of a landscape that changed graffiti to reconvert them into large-format works, in a clear precedent of this trend that burst onto the stages of today's art. Recall also the paintings of Roy Lichtenstein, who expanded the point of litho-offset printing, using fragments of comics, to disseminate those critical experiences of the masses confronting European art: Picasso, Matisse, Dubuffet, Klee, among other very sacred creators of past modernity.

And to close with this comment, I turn to the art critic, the Argentinian Damián Bayón, who stated in an article of those years regarding the controversial exhibition in New York and Chicago, and that he did not stop quoting Dadaism: "these artists began to use "artistically". "These artists were beginning to 'artistically' use elements of everyday life by incorporating them into their own creations." (D. Bayón "Alto" y "Bajo" en el Arte Moderno. The return of days. 1992 (article on the Internet)). So, when I review what was exhibited in *El Crucero*, I reaffirm the value of these openings and the symbolic of the materials with which Central American art is being reinvented in this liminal part of the century and the millennium, and in a locality with threats of rurality in the mountains of western Nicaragua, hills where the combatants fought to remove that other dictator of yesteryear, between the Pacific Ocean and the great lakes. LFQ for L'Hoxa and the blog Rhetoric, January 2024

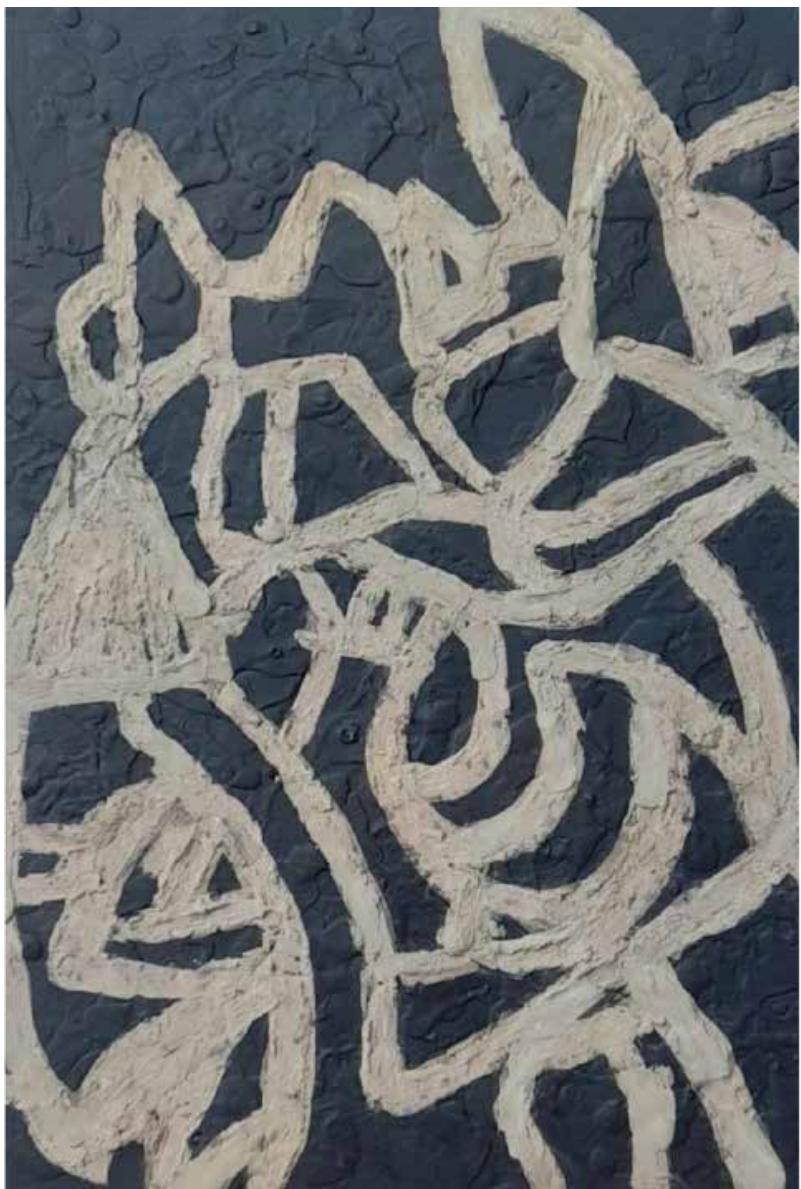
Fede Alvarado. Perrito. Ripio-madera 2023

Fede Alvarado. Gallinita negra y sus aliados. Barro, Carbón, madera 2023

Fede Alvarado. Vestido de culebra. 2023

Fede Alvarado. Perrito. Garabato, cemento s tela. 2023

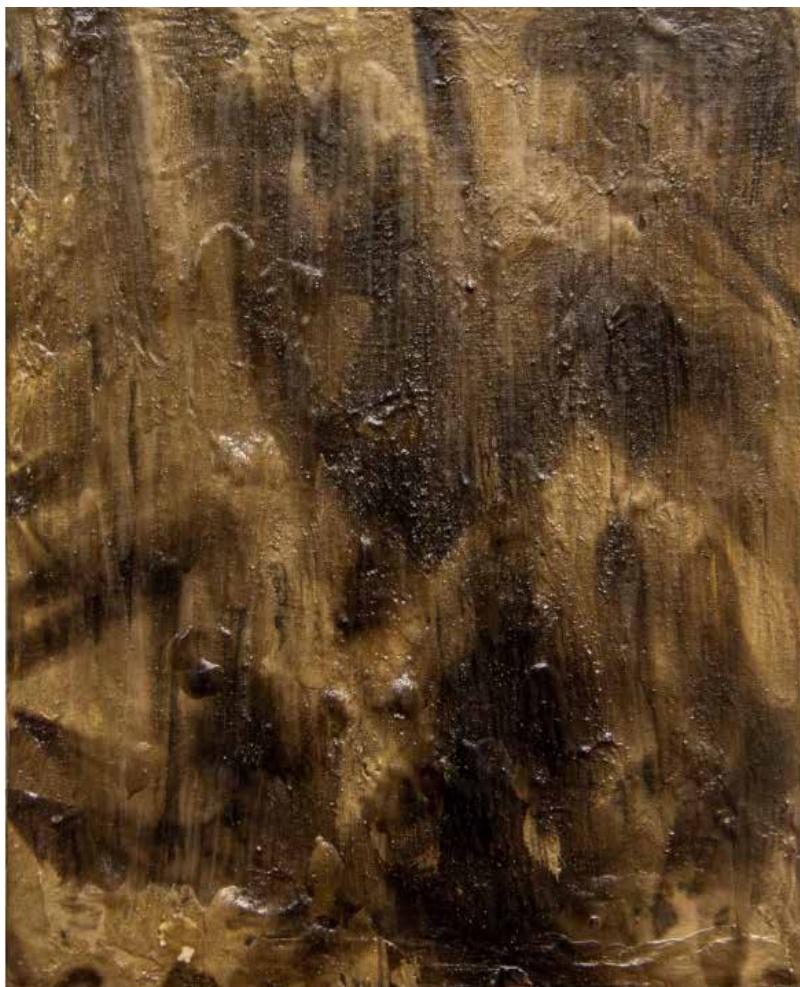
Fede Alvarado. Perrito. Familia aguada. Barro, cemento, yeso 2023

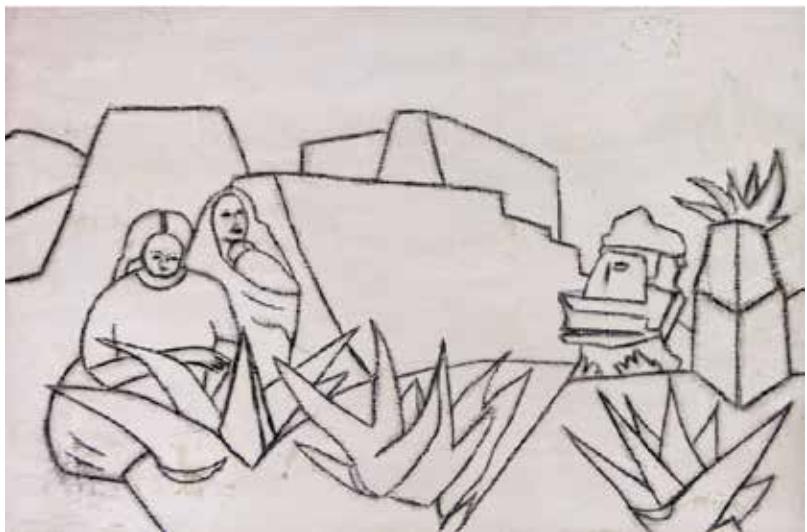
Fede Alvarado. Plantita chineada. Acrílico 2023

Fede Alvarado. Culebra fachenta. carbomcillis rela, 2023

Fede Alvarado. Quemaduras. Tela ahumada. 2023

Fede Alvarado. El mirón. Carbolcillo s cemento. 2023

Fede Alvarado. Gente con hambre. Carboncillo s cemento. 2023

Fede Alvarado. Lenguaje 2. Carboncillo. 2023

Fede Alvarado. Graffiti jardin. Carboncillo s tela 2023

Fede Alvarado.. El Rey cuelludo.. Acrílico 2023

Fede Alvarado. La torre de sábila. Acrílico 2023

Fede Alvarado. La casita de Dios.. Acrílico 2023

Fede Alvarado. Sorococa. Acrílico 2023

Fede Alvarado. La casita de Dios.. Acrílico 2023

Fede Alvarado. Cara de pecho. Cemento. 2023

Fede Alvarado.Garrobo de tamalito. Ceemnto y piel. 2023

Nube Roja.. Guerra de ángeles. Acero. 2023

Nube Roja. Tatuaje. Acero y cemento, 2023.

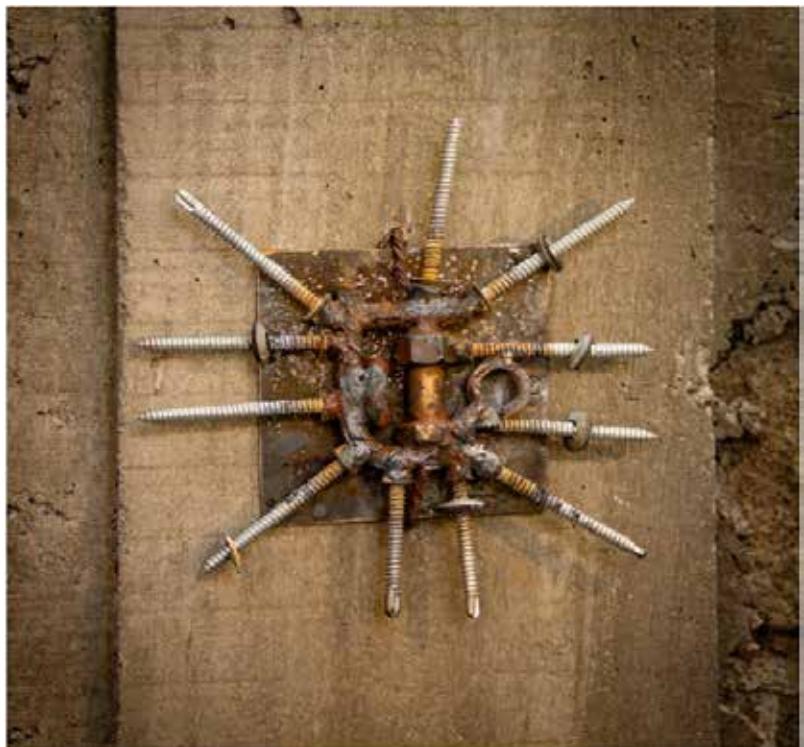
Nube Roja.. Cipactli. Acero. 2022

Nube Roja. Huella.. Acero y cemento, 2023.

Nube Roja. Tatuaje. Guerra de ángeles, 2023.

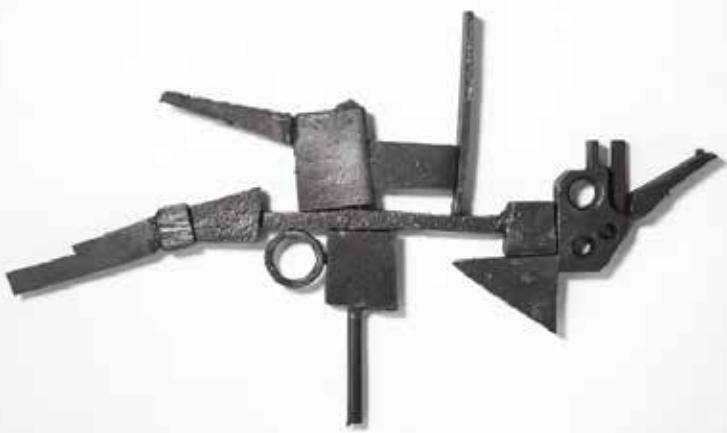
Nube Roja. Primigenia. Acero., 2023.

Nube Roja. Silencio. Acero. 2023.

Nube Roja. Huella.. Brote Acero.. 2023.

Nube Roja. Aire, Acero inoxidable. 2023.

Nube Roja. Reliquias de vida. Platinas y clavos de acero, 2023.

Nube Roja. Cruz, Varilla de acero. 2023.

Nube Roja. Gracias cielo. Acero inoxidable, 2023.

Nube Roja.. Destino concéntrico. Varillas de acero. 2023.

Nube Roja. Reliquias de vida. 2. Acero inoxidable. 2023.

Nube Roja. On. Acero. 2023.

Nube Roja. Hoja de ruta. Acero y madera. 2023.

Nube Roja. Venus. Aceroy madera. 2023.

Nube Roja. Desahogo. Hoja de metal. 2023.

N.46 / Enero 2024

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ y Michael Bonilla

l'hoxa-art

